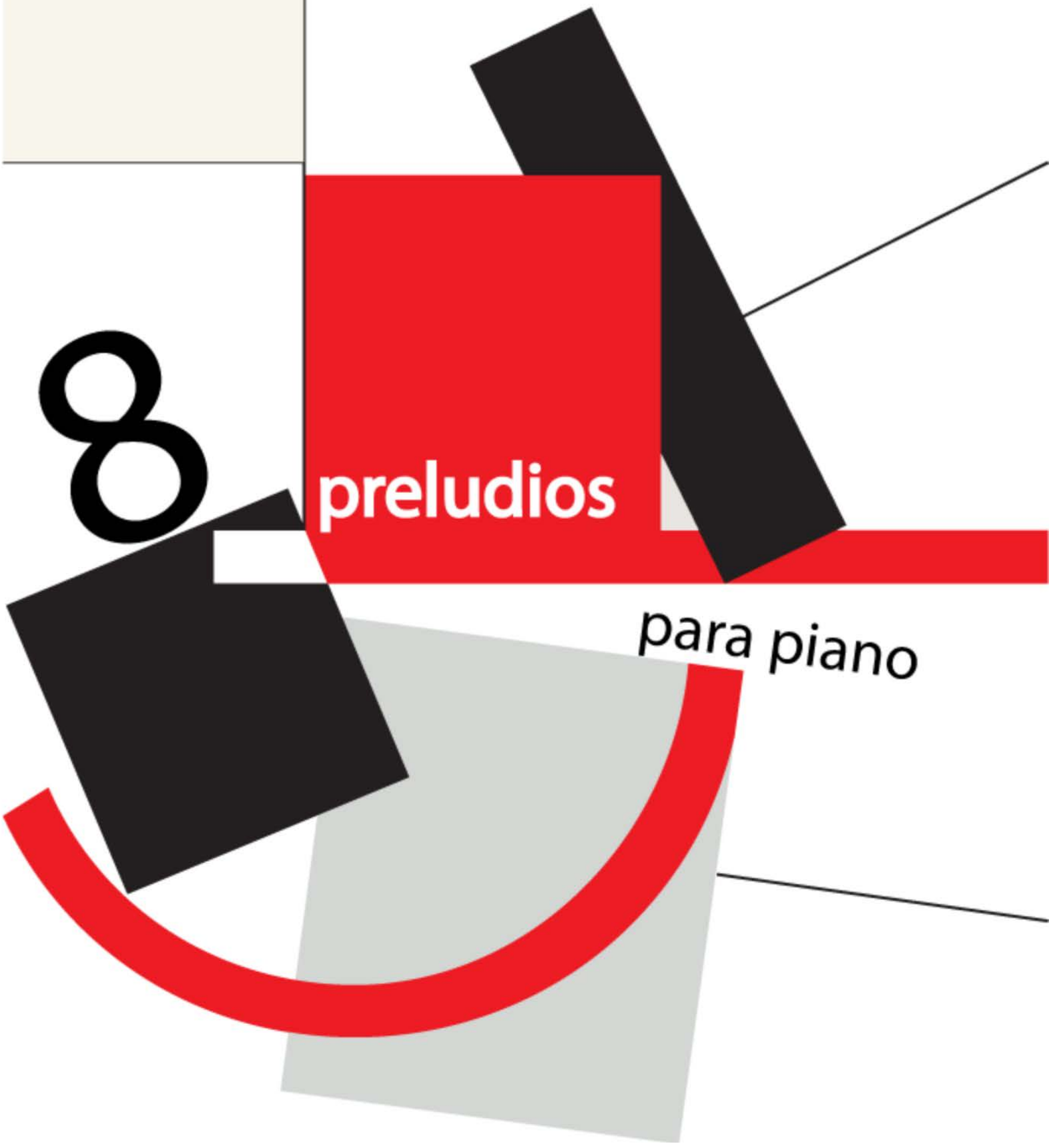
RICARDO CASTILLO



RICARDO CASTILLO

OCHO PRELUDIOS

para piano

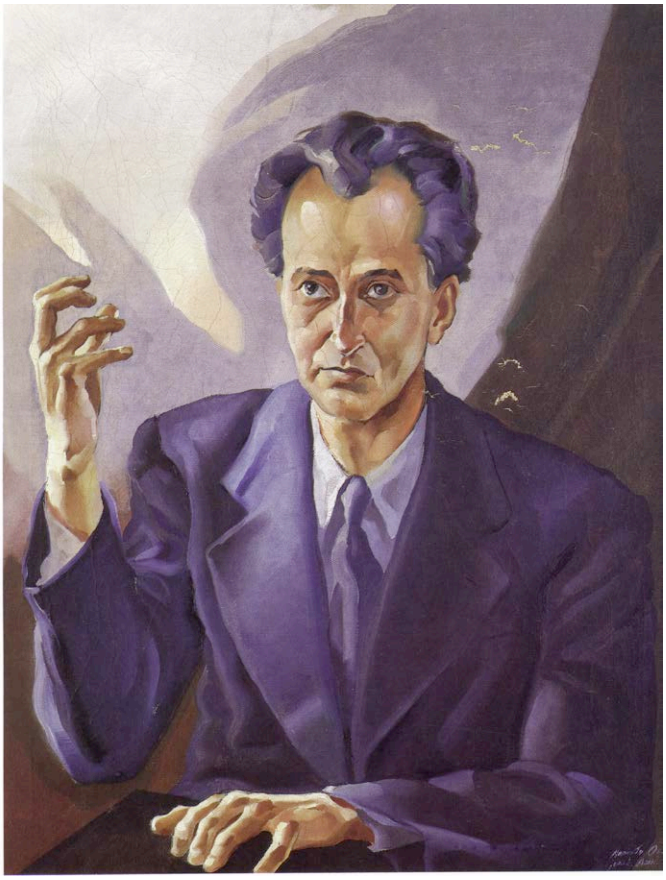
“Mon âme a son secret, ma vie a son mystère”

Félix Arvers

Edición: Sandra Castillo Gallusser
Diseño de portada: Dennis Leder
Texto: Igor de Gandarias
Transcripción digital y revisión: Juan Andrés de Gandarias López
Diseño y diagramación: MK Ediciones. Impreso en Guatemala, 2020.
El contenido de esta Obra está bajo la licencia de Creative Commons CC By 4.0 Internacional.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
No está sujeta a esta licencia la fotografía del retrato de Ricardo Castillo.
Para cualquier reproducción, adaptación o distribución,
debe consultarse a los herederos del autor Roberto Ossaye.

RICARDO CASTILLO CARRERA

(Quetzaltenango 1/10/1891- Ciudad de Guatemala 27/5/1966).



Ricardo Castillo, retrato al óleo por Roberto Ossaye (1947).
La licencia CC no se aplica a esta fotografía.

Compositor y educador. Junto a su hermano, el compositor Jesús Castillo, representa el pináculo del movimiento nacionalista en Guatemala. Uno de sus principales aportes fue haber promovido un proceso de renovación musical, con su esposa, la pianista Georgette Contoux, introduciendo en Guatemala la estética impresionista francesa.

Estudió y residió en París desde 1905, teniendo por maestros a Paul Vidal (armonía y composición) y Augustin Lefort (violín). En 1914 se ofrece como voluntario para luchar por Francia en la Primera Guerra Mundial. Contrae matrimonio en Toulouse con Georgette Contoux en 1918. A su regreso a Guatemala en 1922, él y su esposa, trabajaron primero dando clases particulares en Quetzaltenango y luego en la capital, donde establecieron en 1929 una academia. En 1932 ambos se encontraban incorporados al cuerpo docente del *Conservatorio Nacional de Música,* donde Castillo permanece hasta 1954 habiendo impartido cursos de Historia de la Música y Armonía.

A mediados de la década de los cuarenta trabaja en música para teatro con textos del escritor Carlos Girón Cerna y luego de Miguel Ángel Asturias. Con Cerna y José Castañeda producen una serie de programas radiales de carácter didáctico titulada *El Arte de oír Música.* A partir de 1960 realiza crónica periodística en el rotativo *El Imparcial,* habiendo escrito más de un centenar de artículos relacionados con la creación y apreciación musical y artística, los que fueron compilados en un libro publicado por sus hijas Miarka y Sonia en 2004.

Castillo escribió música orquestal, de cámara, incidental y pianística, destacándose esta última, por ser la más copiosa y a la que dedicó la mayor parte

de su tiempo durante toda su vida. Su logro más notable, característico de su particular estilo, es la construcción motívica de las piezas utilizando muy pocos elementos, con lo que anticipó en décadas al minimalismo histórico estadounidense de la década de los sesenta. El resultado son obras de corta extensión, de gran concisión temática y sobriedad que muestran, en conjunto, la evolución de su estilo y pensamiento musical.

Partiendo de un estilo romántico, presente en su *Berceuse*, las *Barcarolle 1 y 2 y el 1er. Nocturno,* escritas entre 1912 y 1919, Castillo inicia su experiencia dentro del impresionismo francés, con su *Poème Pastoral* (1919). Estas obras fueron publicadas por la editora *J. Hamelle* estando todavía en Francia, siendo ejecutadas allí, en la *Sala Pleyel*, por su esposa, en 1922.

Luego de su retorno a Guatemala Castillo inicia la proyección de elementos folklóricos locales en su música, lo que le dio un sello distintivo, enarbolando una estética nacionalista–impresionista, que proyectaría sobre generaciones posteriores de compositores. Su suite *Guatemala Serie de Impresiones* (1926-34) publicada por la imprenta francesa *A. Mounot* en 1934, representa la cúspide de esta búsqueda.

En la última fase de su producción, a la que pertenece el ciclo de los *Ocho Preludios para piano* (1950), el autor progresivamente incorpora, por primera vez en Centroamérica, una serie de recursos armónicos y melódicos no tonales, cristalizando en una suerte de collage donde hace convivir o sucederse unos tras otros diferentes modos, acordes (triadas o 4tas., y poliacordes) y escalas (cromáticas, diatónicas, modales y hexatónicas) en delicadas atmósferas de gran fuerza expresiva.

Tres de sus composiciones orquestales, calzadas con diferentes seudónimos, fueron galardonadas en el *Certamen Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes,* en 1948, siendo ellas *Sinfonietta, Trópico* y *Fuga.* Su obra ha sido interpretada en diversos escenarios de Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Sus méritos artísticos y aporte al desarrollo musical del Guatemala han sido reconocidos por múltiples instituciones artísticas y culturales como el grupo Saker-ti en 1948, la Universidad de San Carlos de Guatemala otorgándole el *Emeritisimum* en 1958 y el Gobierno de Guatemala con la *Orden del Quetzal* en 1962.

Entre los discípulos e intérpretes de su música destacaron: José Arévalo Guerra, Carlos y Raquel de Ciudad Real, Manuel Herrarte, Joaquín Marroquín, Juan de Dios Montenegro y Jorge Sarmientos. Recientemente, buena parte de su obra ha sido publicada en Francia por *Éditions Max Eschig*. La casa alemana *Naxos-Marco Polo* produjo tres discos con la mayoría de sus composiciones para piano interpretadas por Massimiliano Damerini, y, para orquesta por la Orquesta Sinfónica de Moscú, dirigida por Antonio de Almeida.

OCHO PRELUDIOS PARA PIANO

Se presentan como un ciclo de pequeñas piezas vaciadas en formas simples (binarias o ternarias), cohesionadas en una sucesión de distintos *tempos* y calidades expresivas como una suite antigua. La calidad a la vez íntima y abstracta de su contenido queda anunciada con la frase inicial que antecede la serie: *Mi alma tiene su secreto, mi vida tiene su misterio.* Castillo utiliza para ello, como elemento constructivo principal, motivos melódicos acompañados de figuras en ostinato. En tres números de la serie presenta calidad atonal con puntos céntricos (*II, III* y *V*), mientras que en los otros muestra un lenguaje tonal cromático. El ciclo rinde homenaje a cinco bastiones de la música académica occidental del siglo XX: Claude Debussy, Maurice Ravel, Modesto Moussorgsky, Igor Stravinsky y Olivier Messiaen. Al siguiente año de su creación obtuvieron el Primer Premio de la Sección de Música del *Certamen Nacional Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Guatemala*, siendo calificados por un jurado internacional en México. En 1957 fueron publicados por el editor musical Henri Elkan en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Han sido grabados sucesivamente por los pianistas Massimiliano Damerini (Italia - 1998) y Beatriz Balzi, Argentina-Brasil (1999).

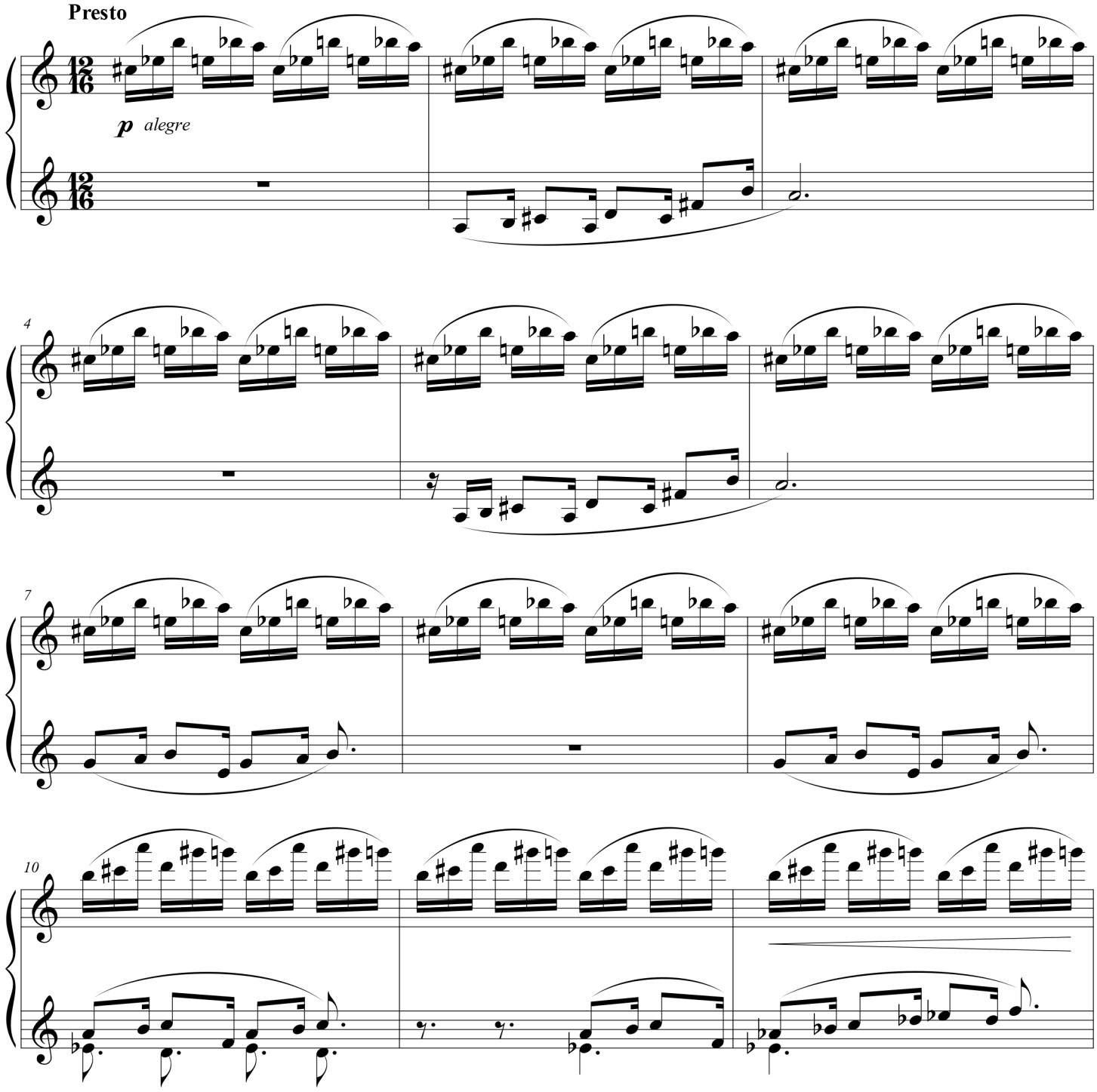
Igor de Gandarias

OCHO PRELUDIOS

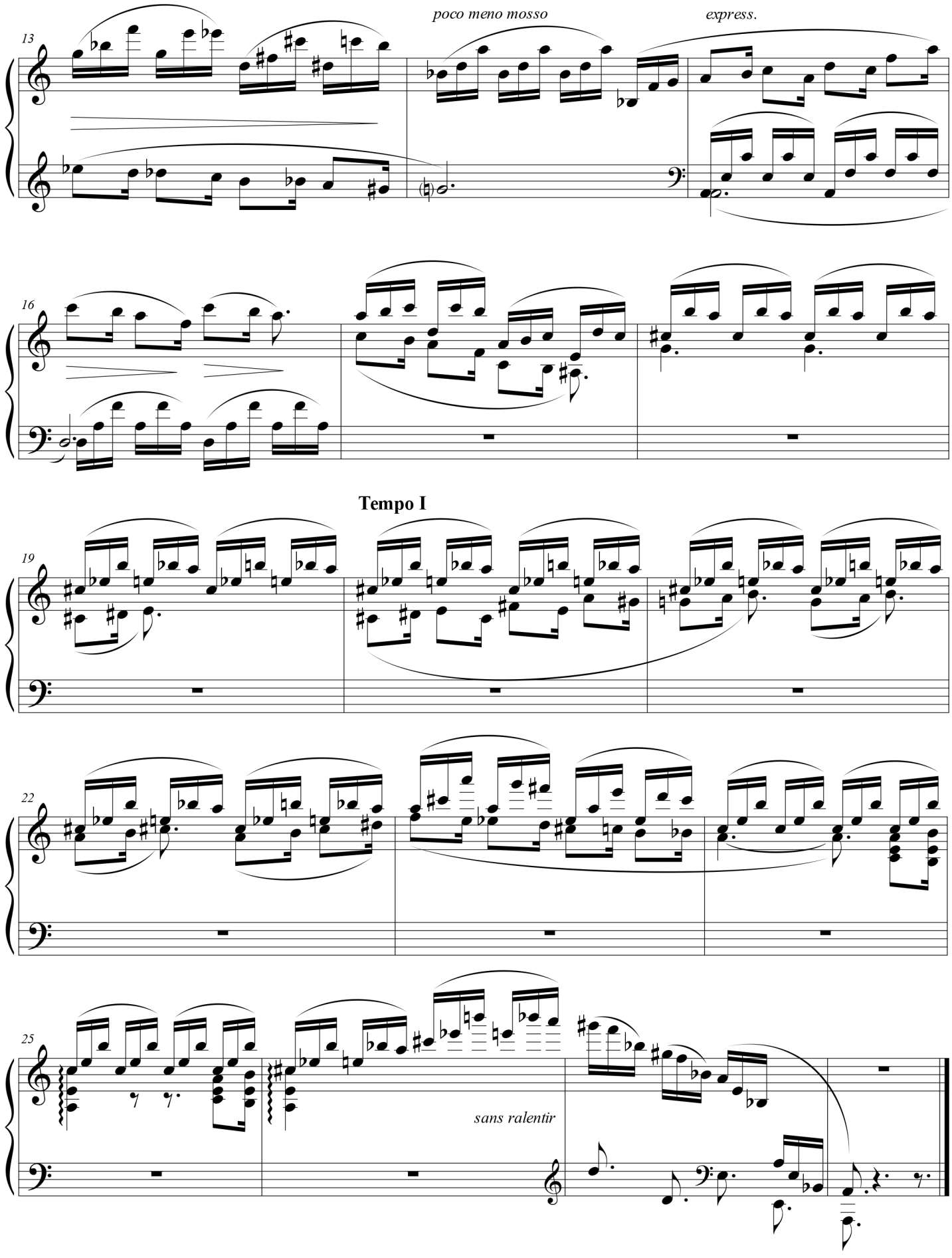
para piano

I

RICARDO CASTILLO

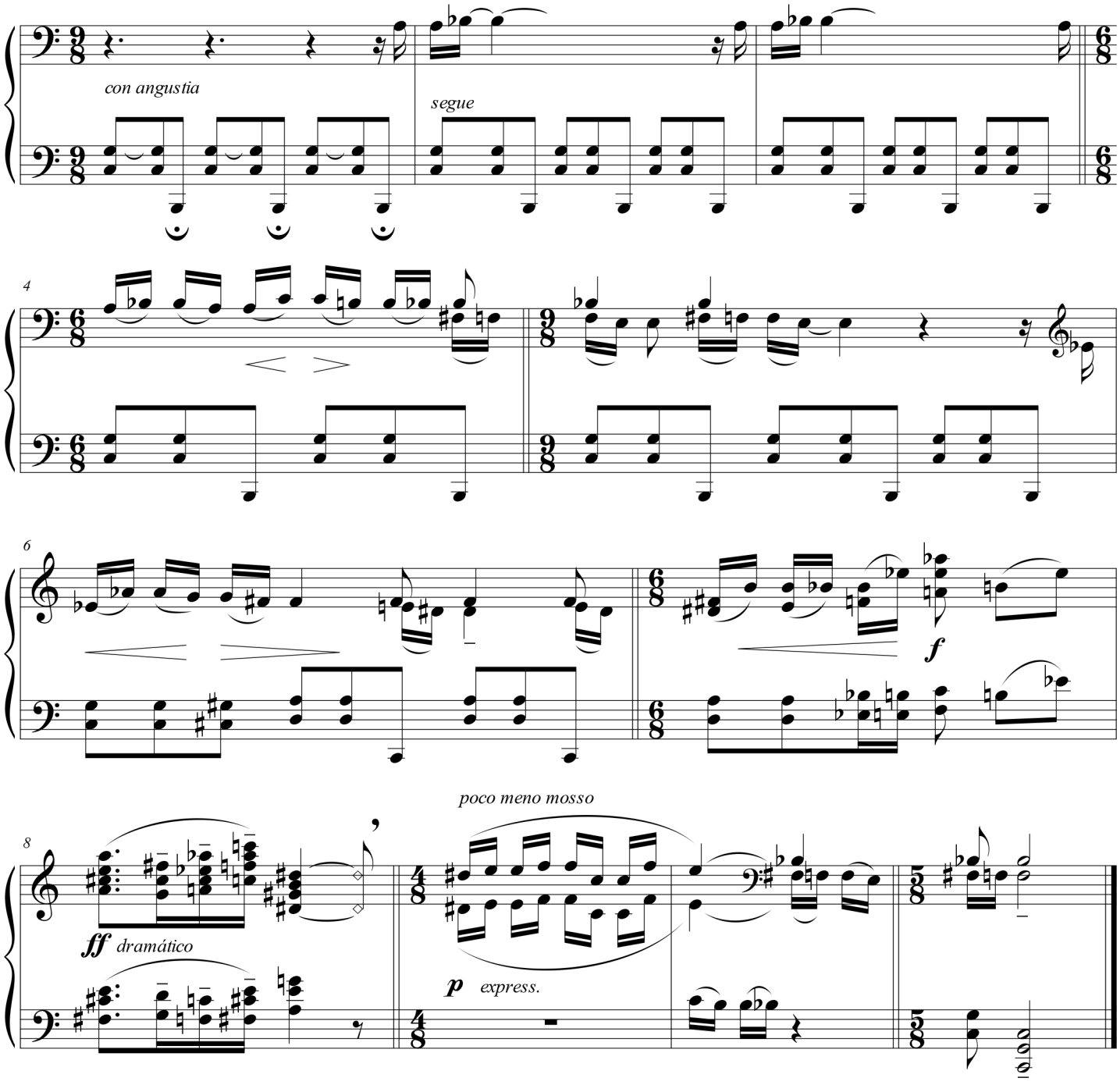


El contenido de esta Obra está bajo la licencia de Creative Commons
CC By 4.0 Internacional. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

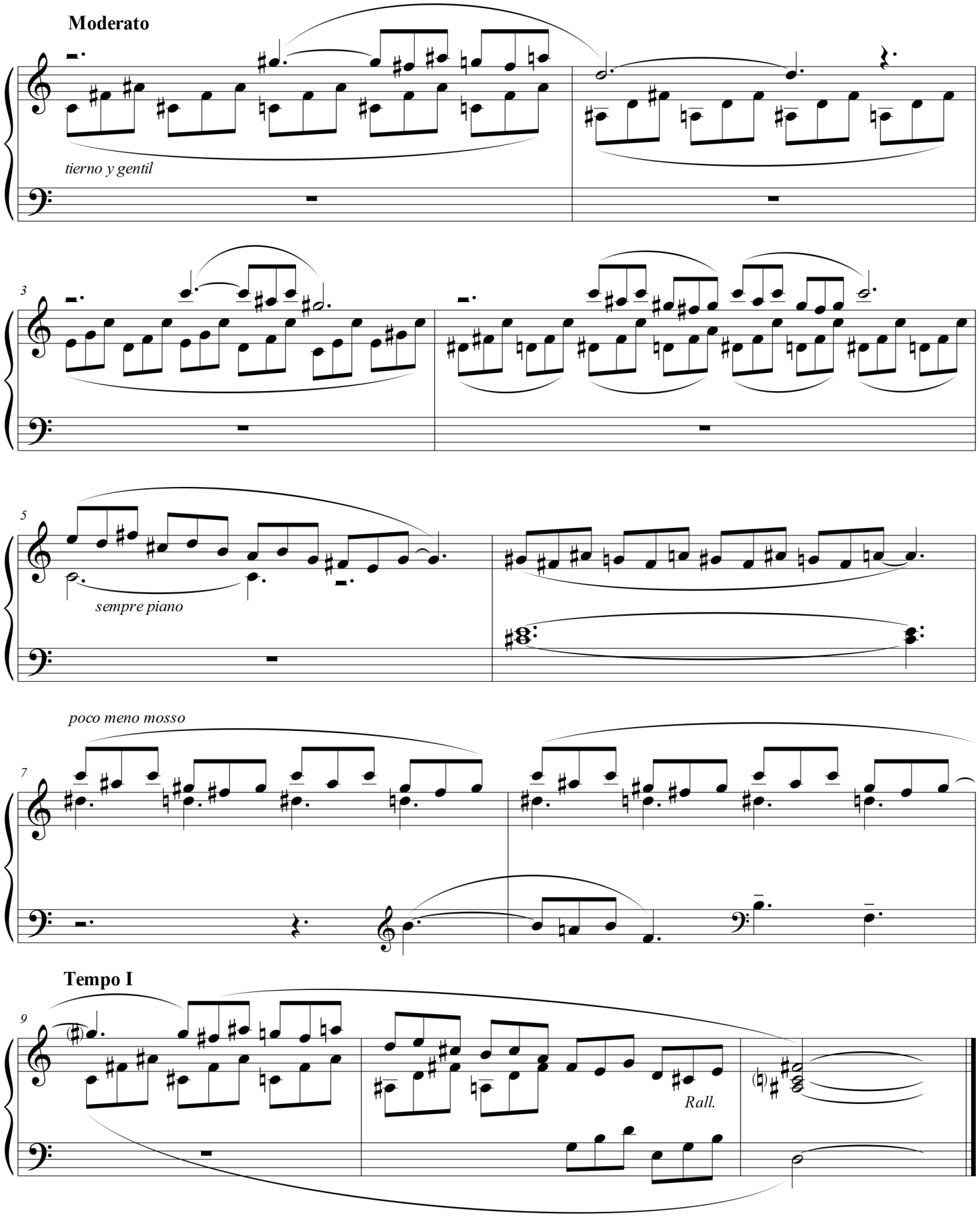

poco meno mosso
express.
13
16
Tempo I
19
22
25
sans ralentir

II

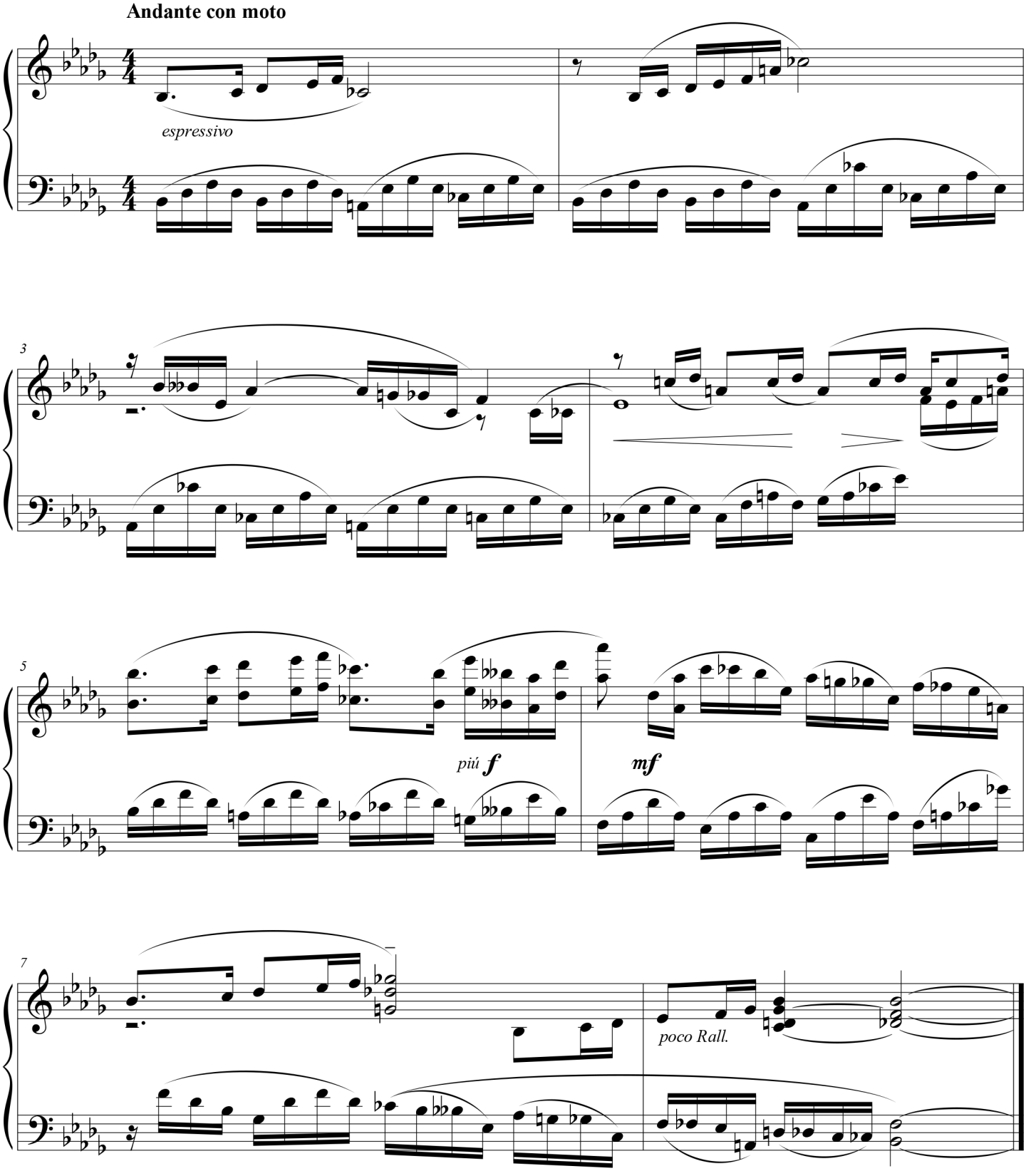
Lento


con angustia
segue
4
6
f
poco meno mosso
8
ff dramático
p express.

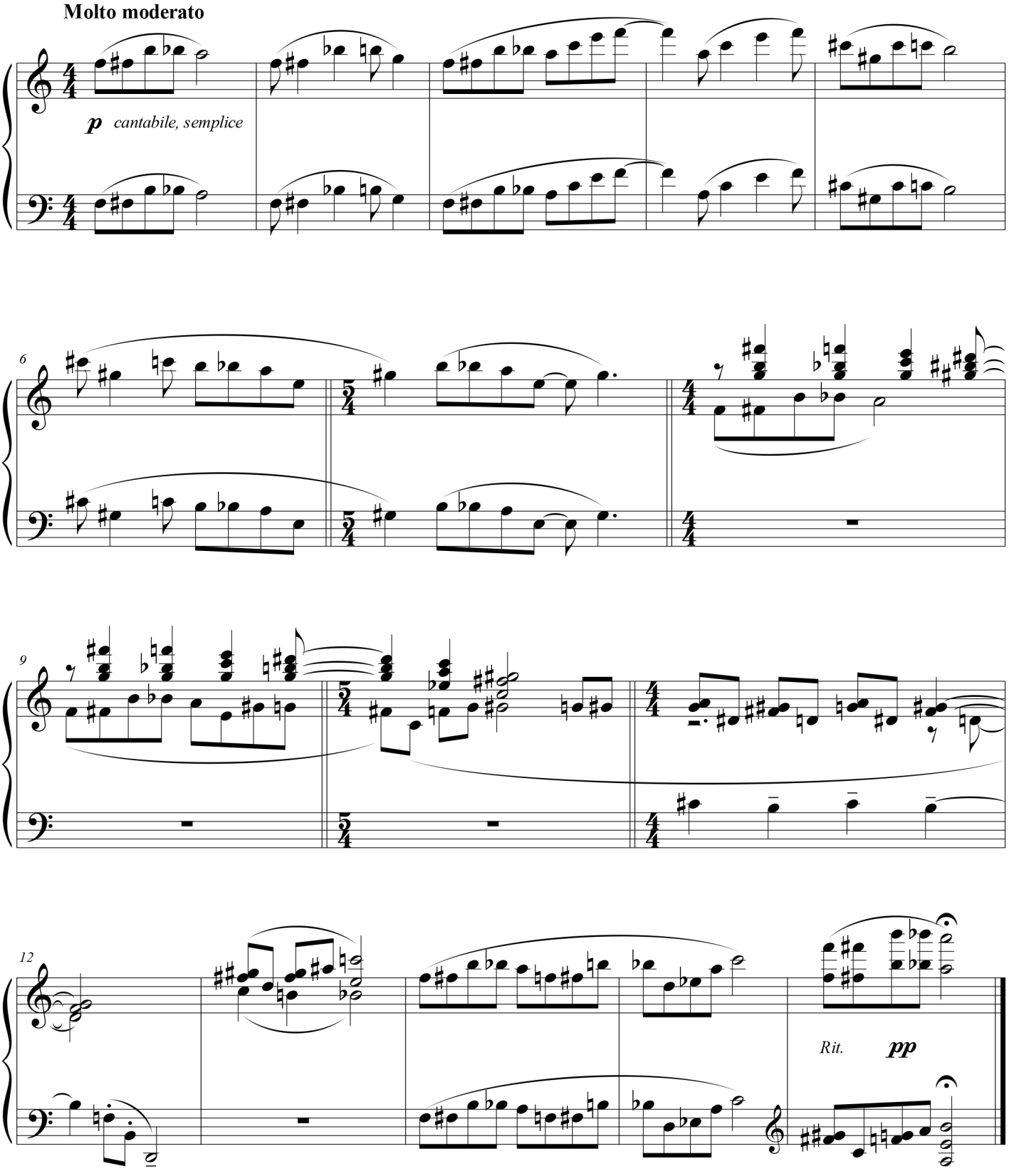
III


Moderato
tierno y gentil
3
5
sempre piano
poco meno mosso
7
Tempo I
9
Rall.

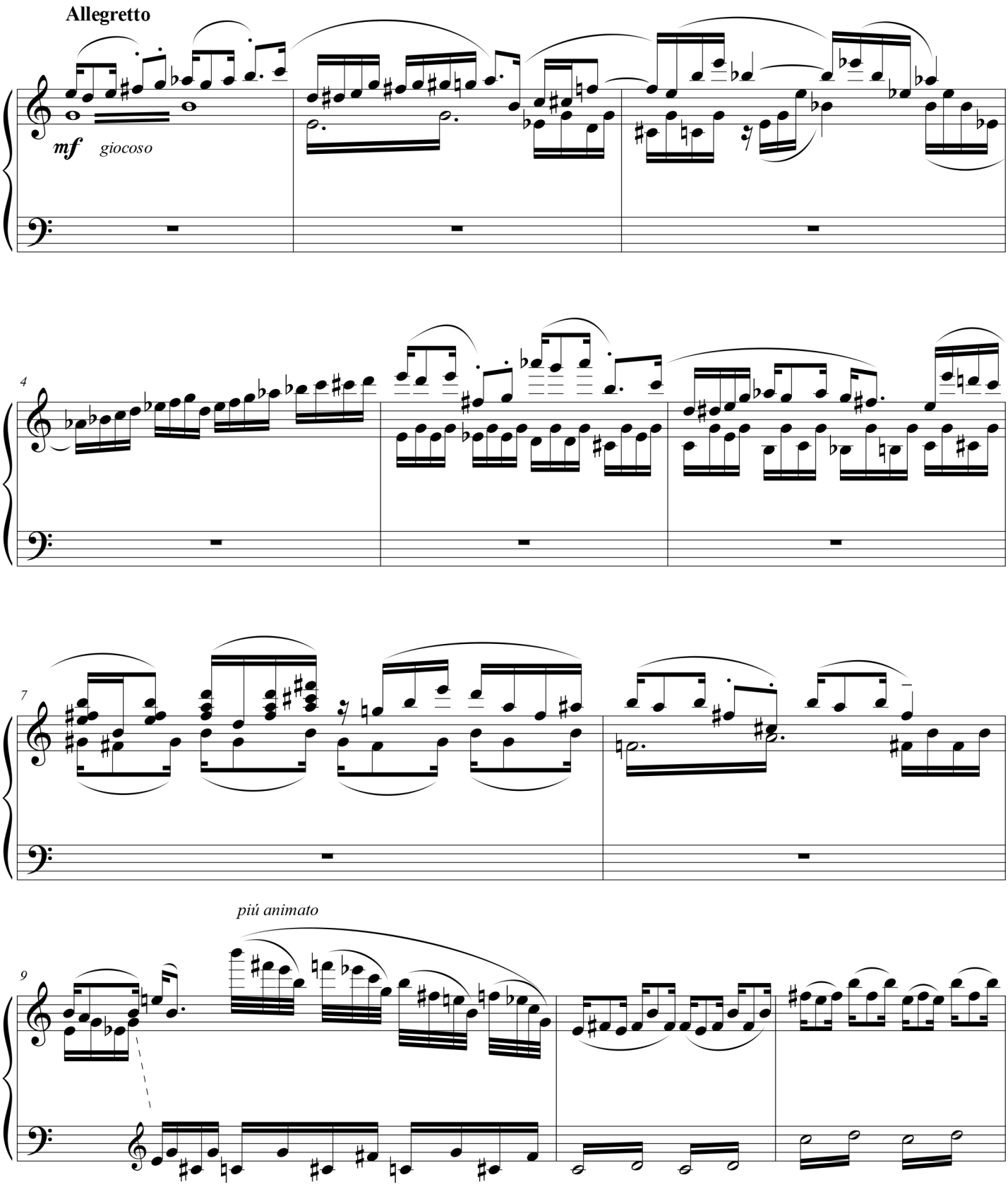
IV

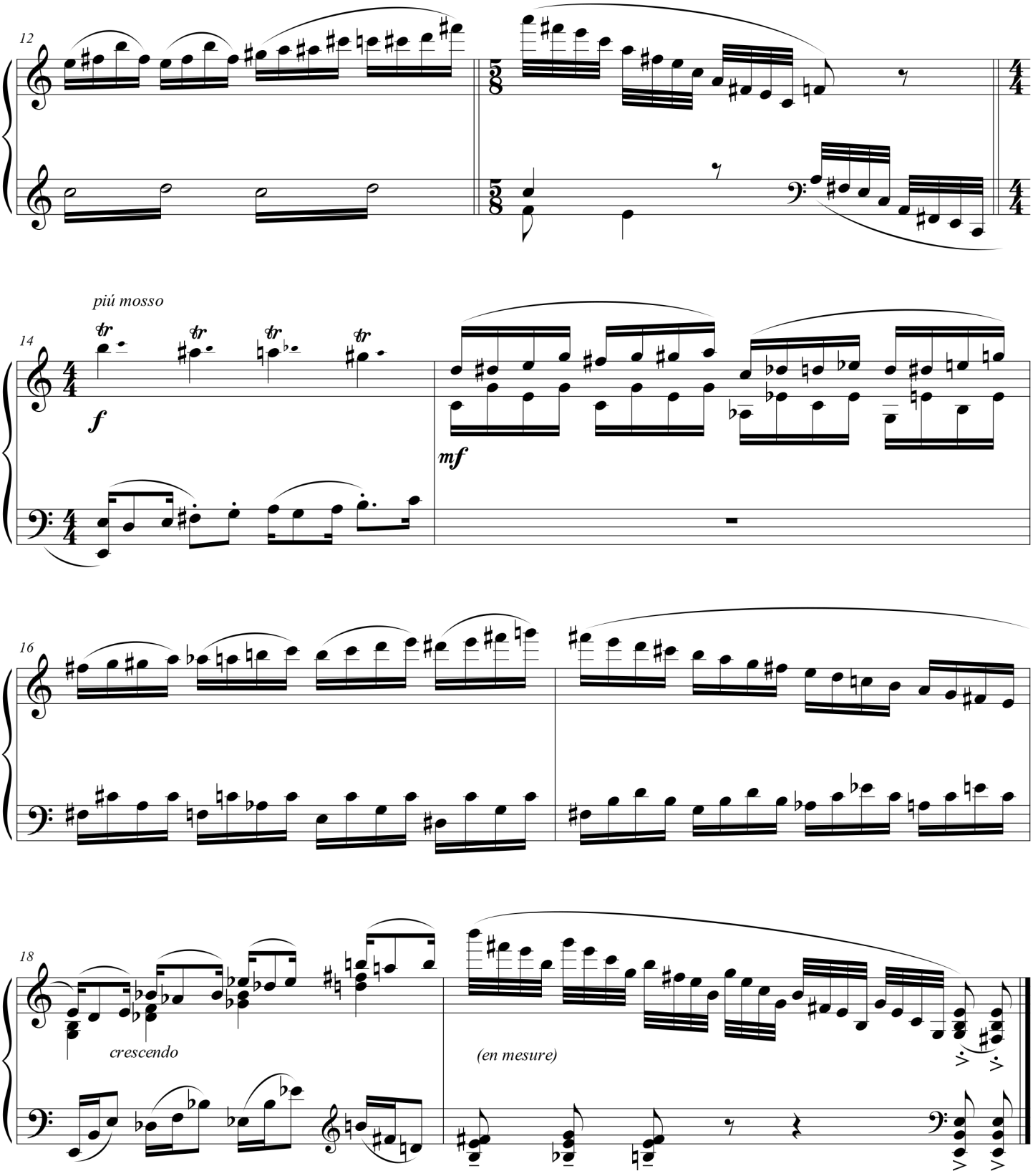


V

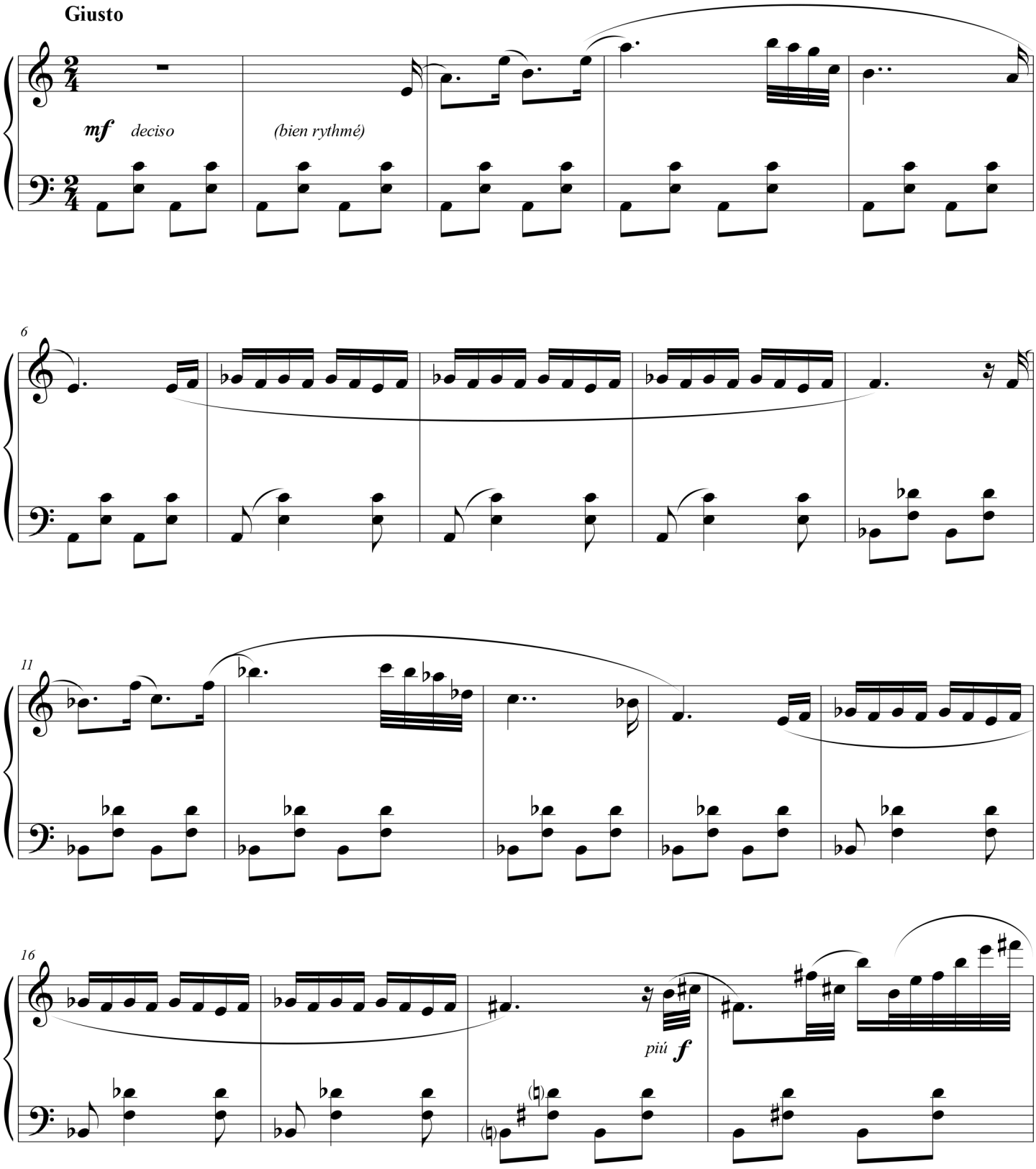


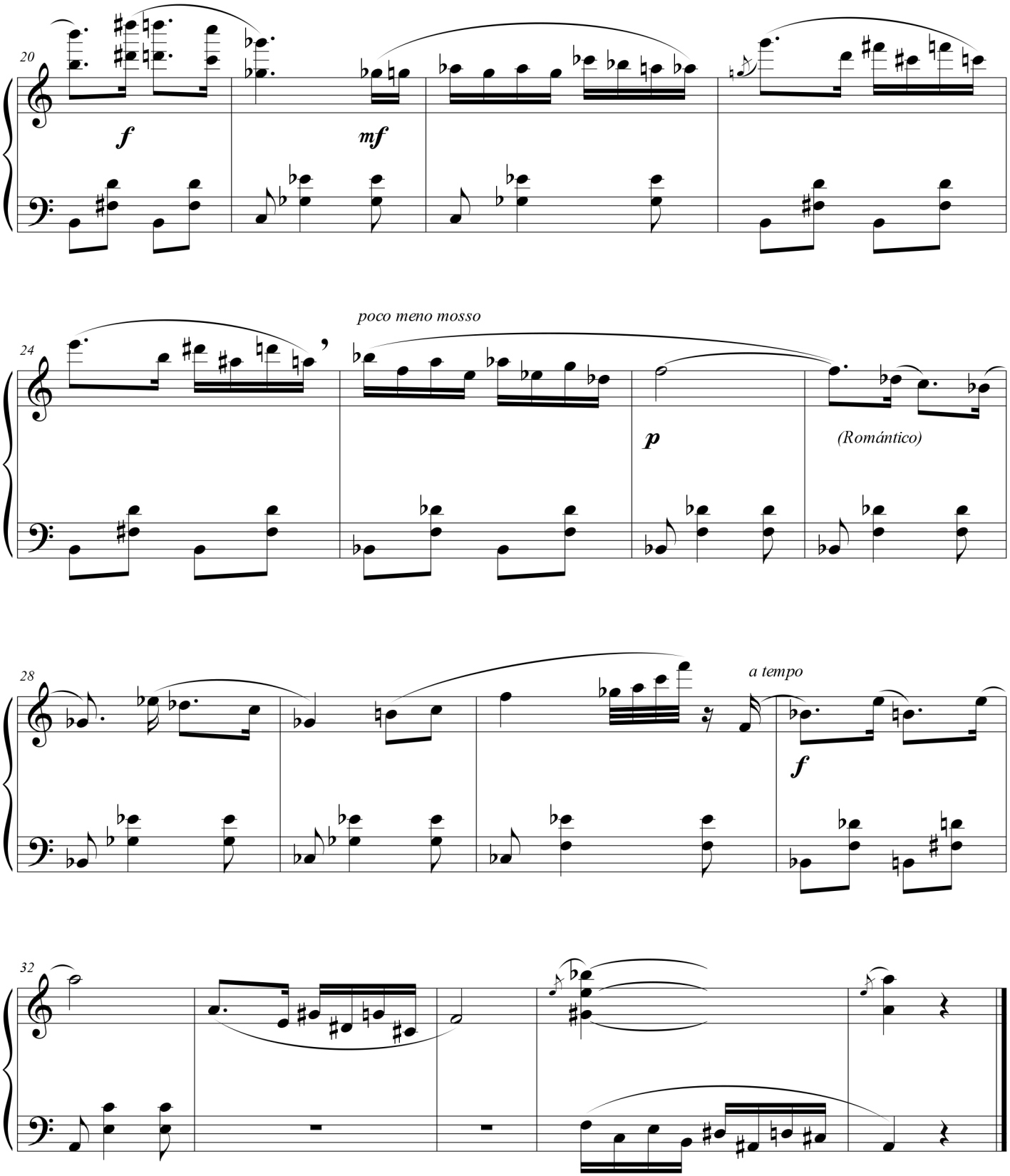
VI



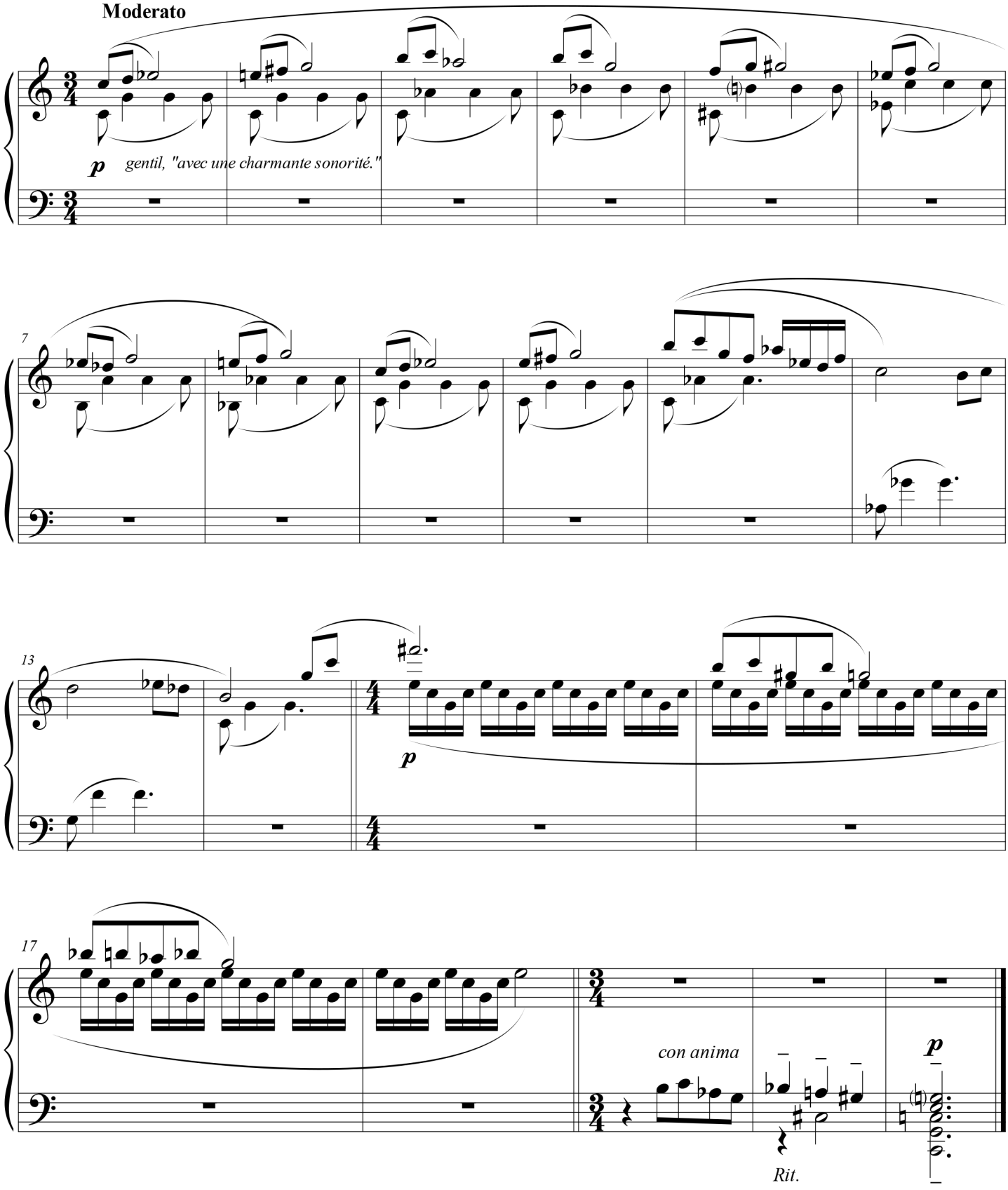

12
piú mosso
14
f
mf
16
18
crescendo
(en mesure)

VII




20
f
mf
poco meno mosso
24
p
(Romántico)
28
a tempo
f
32

VIII


Moderato
p
gentil, "avec une charmante sonorité."
7
13
p
17
con anima
p
Rit.

OBRA PUBLICADA DE RICARDO CASTILLO

MÚSICA DE CÁMARA

CONTRASTES[1] (1946)
Dos fugas para cuarteto de alientos
(flauta, oboe, clarinete en Do y fagot)
HOMENAJE A RAVEL[1] (1920)
(violín y piano)
1 Preludio
2 Minuetto
MINUETTO[1] del HOMENAJE A RAVEL
(orquesta de cámara)

MÚSICA SINFÓNICA

ABSTRACCIÓN[1] (1965)
ESTELAS DE TIKAL. Ballet[1] (1945)
GUATEMALA. Movimientos Sinfónicos[1] (1934)
INSTANTÁNEAS PLÁSTICAS[1] (1963)
LA DONCELLA IXQUIC[1] (1941)
(fragmentos del Ballet)
LA PROCESIÓN[1] (1932)
(extracto de GUATEMALA. Serie de Impresiones)
PAAL-KABÁ. Ballet[1] (1951)
QUICHÉ ACHÍ[1] (1946)
SINFONIETTA[1] (1945)
XIBALBÁ. Evocación Sinfónica[1] (1944)

MÚSICA VOCAL

VOCALISE DE PAAL-KABÁ[1] (voz y piano)[2]

PIANO

CENTRO AMÉRICA. Marcha para piano[3] (1921)
EIGHT PRELUDES[4] (1950)
GUATEMALA. Serie de Impresiones[5]
(1926-1934)
a) En el Atrio de la Vieja Iglesia
b) Salida de la Cofradía
c) La Procesión
d) Entrada de la Cofradía (La Parranda)
e) Canción del Pescador
f) Patitos de Amatitlán
ŒUVRES POUR PIANO[6] (1919)
1 L´eau qui court
2 Berceuse
3 Barcarolle
4 1er Nocturne
5 2e Barcarolle
6 Poème Pastoral
SAN ANDRÉS XECUL[1] (1940)
SCÈNE PASTORALE[7] (1919)
SIETE PIEZAS[1] (1952–65)
1 Nocturno para Georgette (1957)
2 Improvisación en gris (1963)
3 Nocturno (1964)
4 Preludio para Ilma
5 Visión
6 Preludio. Primera versión (1952)
6a. Alucinación
7 Divagación (1965)
SUITE EN RE[8] (1938)
TRES NOCTURNOS[1] (1940-1942)
UN PETIT RIEN[1] (1938)

---

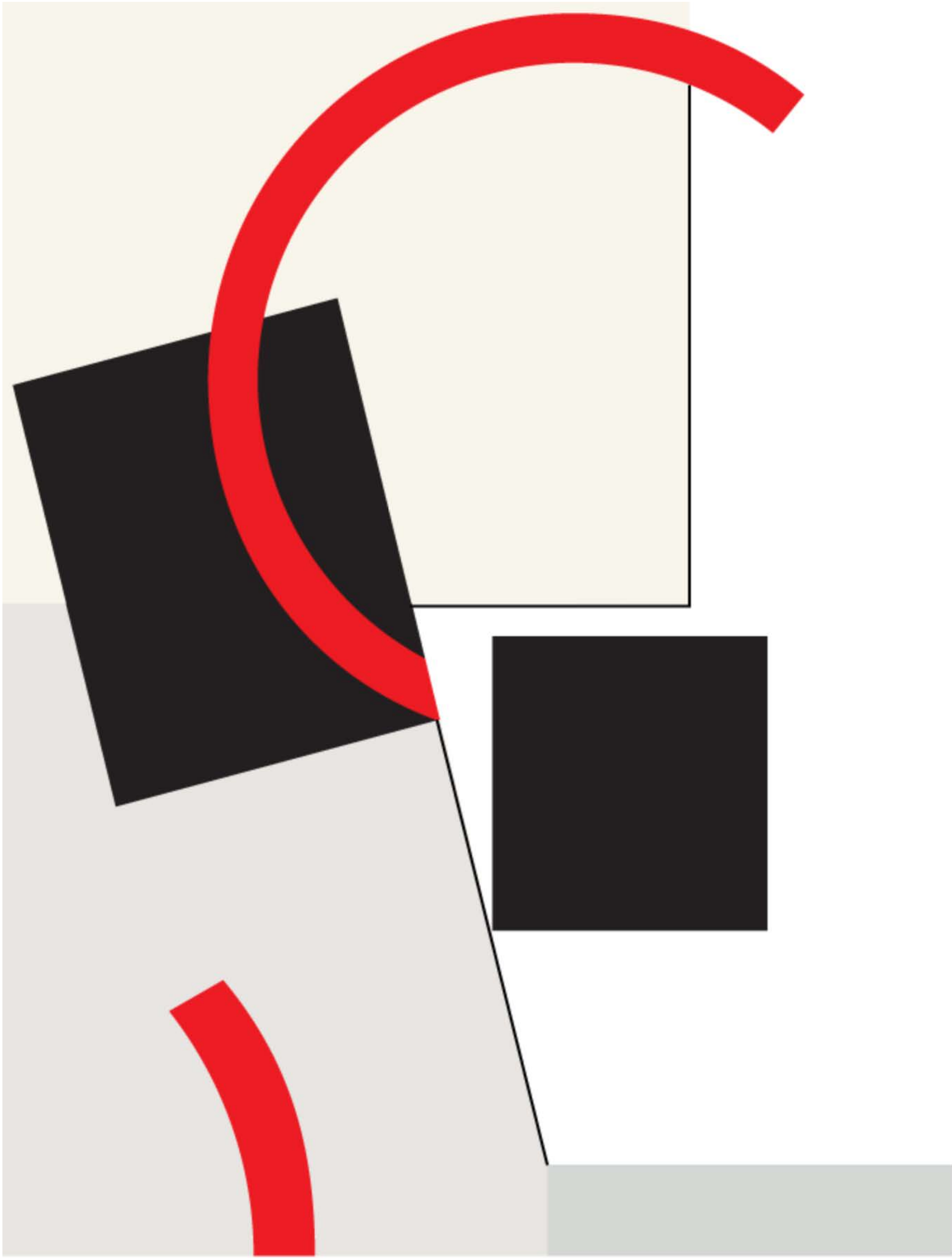
[1] ÉDITIONS MAX ESCHIG. Paris.
[2] Reconstrucción de Rodrigo Asturias.
[3] IMP. CAVEL. Paris.
[4] HENRI ELKAN, MUSIC PUBLISHER, Philadelphia.
[5] IMP. A. MOUNOT. Paris.
[6] J. HAMELLE, ÉDITEUR. Paris.
[7] E. GALLET, ÉDITEUR. Paris.
[8] PAN AMERICAN UNION. Washington, D.C. Peer International Corporation, New York.

Agradecimientos

La familia Castillo Contoux agradece profundamente a quienes con su conocimiento, profesionalismo, dedicación y generosidad participaron en la realización de este proyecto:

A Igor de Gandarias por la elaboración de la biografía de Ricardo Castillo y su valiosa guía y apoyo constante al proyecto.

A Dennis Leder por el diseño de la portada y contraportada de esta publicación.

A Diego Castellanos y Martín Azurdia por el trabajo de investigación realizado en la Biblioteca Nacional de Francia.

A Karina Calderón por su orientación y asesoría jurídica.